UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

DÉPARTEMENT D'ÉTUDES LITTÉRAIRES

SIGLE : LIT 844J-10 (maîtrise) / LIT 908M-10 (doctorat) TRIMESTRE : automne 2023

TITRE : Mutations du populaire PROFESSEUR : Antonio Dominguez Leiva

---

DESCRIPTIF

Après avoir étudié les formes de la « Persistance du populaire » dans un premier séminaire, il s´agit ici d´étudier les mutations majeures que la culture de masse a introduit dans la culture populaire depuis la deuxième moitié du XXe siècle, du triomphe de la société de consommation (J. Baudrillard) jusqu´à sa transformation en hyperconsommation (G. Lipovetsky). Il importera donc de contraster le régime du premier paradigme de la culture de masses tel qu´il fut diffusé, consommé et théorisé à la suite de la célèbre anthologie de B. Rosenberg et D. White (*Mass Culture*, 1957) et de la figure tutélaire de M. McLuhan avec les mutations introduites par la haute postmodernité tant au niveau des pratiques que des théories. Parallèlement aux grands axes de l´évolution des genres et des formes elles-mêmes (cinéma, bande dessinée, séries télévisuelles, littératures de genre qu´on appelait alors encore « paralittératures », etc.) nous interrogerons la trajectoire intellectuelle de la « popologie » contemporaine, soit l'analyse du populaire amorcée dès les années 1950 par l'équipe de la revue *Communications* (R. Barthes, E. Morin, U. Eco, etc.) et les pionniers anglais et états-uniens des *cultural studies.*

On sera ainsi amenés à constater la problématisation croissante des genres, des formes et des dispositifs de la culture populaire de masse ainsi que l´émergence massive des esthétiques réflexives dans la fiction populaire des trente dernières années, parallèlement au développement progressif des communautés interprétatives qui culminent dans l´explosion des médias sociaux et la généralisation des esthétiques *cultes.* Tous les domaines de la fiction populaire actuelle (littérature, cinéma, bande dessinée, cyberculture, etc.) seront contemplés ici dans leurs rapports transmédiatiques, en privilégiant l'axe qui les relie aux corpus de la littérature populaire moderne (le « nouveau gothique », le néo-noir et le post-polar, etc.) ainsi qu´aux grandes tendances de l´hypermodernité (le néobaroque, l'avant-pop, etc.).

Ce séminaire permettra en outre de parachever leur formation à tous les étudiants qui se sont intéressés au niveau du baccalauréat au profil « Pratiques littéraires et culturelles » et forme un double volet avec le séminaire « Persistances du populaire ».

Pédagogie

Cours magistraux et discussions. Après la présentation de la problématique et des considérations théoriques et critiques générales, des séances seront consacrées à des thématiques particulières que viendront illustrer l'analyse de productions diverses issues des « mauvais genres » étudiés.

MODALITÉS ET TRAVAUX

Ce séminaire est pensé comme un groupe de travail où le partage actif des points de vue, par le biais de présentations et de discussions, constituera le point focal de chaque séance. La formulation de propositions et d'hypothèses de même que la présentation (sous forme de comptes rendus) de diverses théories entourant les mutations de la culture populaire mèneront à la confrontation des points de vue.

Le séminaire exige une participation active des étudiant(e)s inscrit(e)s ; la présence aux séances est conséquemment requise. Nous définirons au début du trimestre la nature exacte des travaux à réaliser, mais comme il s'agit de mettre l'accent sur les échanges, nous prévoyons privilégier une formule d'évaluation qui insistera davantage sur les exposés et les interventions orales.

Les professeurs présenteront des hypothèses théoriques et critiques dans les premières séances, qui prendront la forme de cours magistraux. Les séances suivantes, aménagées selon la forme d'un séminaire, permettront aux participant(e)s de partager leurs points de vue par le biais d'exposés critiques et analytiques, variant selon les intérêts des participant(e)s. Les étudiant(e)s sont encouragé(e)s à faire porter leur exposé sur le corpus qu'ils/elles projettent de retenir dans le cadre de leur mémoire ou de leur thèse (cela bien sûr si le corpus se prête à une telle étude).

Calendrier et travaux

Calendrier provisoire des séances

Semaine **Sujet de la séance**

Semaine 1 • Introduction
Semaine 2 • Prolégomènes et hypothèses
Semaine 3 • Prolégomènes et hypothèses
Semaine 4 • Prolégomènes et hypothèses
Semaine 5 • Comptes-rendus théoriques
Semaine 6 • Comptes-rendus théoriques
Semaine 7 • Comptes-rendus théoriques
Semaine 8 • Semaine de lecture
Semaine 9 • Conférence
Semaine 10 • Préparation oral

Semaine 11 • Journée d´études
Semaine 12 • Préparation écrit
Semaine 13 • Remise travaux finaux

Travaux et pondération
1. Un compte-rendu théorique (30%)
2. Un exposé critique (35%)
3. Un travail écrit de 8-10 pages (35%)

CRITÈRES D'ÉVALUATION GÉNÉRAUX

Les critères d'évaluation sont les suivants : la qualité de l'expression* (style, syntaxe, orthographe, etc.) ; la pertinence du contenu par rapport au contenu du cours, l'originalité et la pertinence de la réflexion.

*Conformément à l'énoncé de principes adopté par le Module et le Département d'études littéraires, l'évaluation des travaux tient nécessairement compte de la qualité de la langue : maîtrise des règles de syntaxe et de composition (organisation générale du texte), justesse et étendue du lexique, respect de l'orthographe.

Tout cas de plagiat entraîne automatiquement un ÉCHEC.

Corpus d´étude
Il s´agira d´un corpus ouvert où les étudiants pourront travailler sur des œuvres de leur choix (arts, littératures, cinéma, télévision, bande dessinée, jeux vidéos, mèmes, etc.) qui s´inscrivent dans la problématique du cours.

Bibliographie critique indicative
Des comptes-rendus seront faits dans le cours par les étudiants d´un essai de leur choix

BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE

*R. C. Allen, *Horrible Prettiness: Burlesque and American Culture*, U North Carolina Press, 1991
H. Arendt, *La crise de la culture*, Folio, 1989
H. Artus, *Pop corner : la grande histoire de la pop culture, 1920-2020*, Points, 2017
*L. Ashby, *With Amusement for All: A History of American Popular Culture Since 1830*, University Press of Kentucky, 2006
*A. Audureau, *Fantômas. Un mythe moderne au croisement des arts*, https://books.openedition.org/pur/39988
E. Barnoux, *Tube of Plenty : The Evolution of American Television*, OUP, 1990
*R. Betts, *A History of Popular Culture : More of Everything, Faster and Brighter*, Routledge, 2004
A.-M. Boyer, *Les Frontières du littéraire*, Mémoire HDR en ligne https://web.archive.org/web/20060621221347/http://www.lettres.univ-nantes.fr:80/editions/Boyer/Boyer.pdf
*R. Bursch, *The Making of American Audiences: From Stage to Television, 1750-1990*, Cambridge U. P., 2000

D. Cockrell, *Everybody's Doin' It: Sex, Music, and Dance in New York, 1840-1917*, Norton, 2019
L. Cohen, *A Consumers' Republic: The Politics of Mass Consumption in Postwar America*, Vintage, 2008
D. Cuche, *La notion de culture dans les sciences sociales*, La Découverte, 2001.
A. Mattelart, E. Neveu, *Introduction aux Cultural Studies*, La Découverte, 2003.
T. Adorno, « L'industrie culturelle », *Communications*, 3, 1964
Et Adorno et Horkheimer Kulturindustrie, Allia, 2012
S. Archibald, *Le Texte et la technique*, Montréal, Le Quartanier, 2009.
B. Ashley, *Reading Popular Narrative: A Source Book*, Leicester University Press, 1997.
C. Barker, *Cultural Studies : Theory and Practice*, Sage, 2016
*R. Barthes, *Mythologies*, Seuil, 1957
*J. Baudrillard, *La société de consommation*, Folio, 1997
H. Becker, *Outsiders*, Métailié, 1985
T. Bennett, *Popular Fiction: Technology, Ideology, Production, Reading*, Routledge, 1990
M. K. Booker, *Postmodern Hollywood: What's New in Film and Why It Makes Us Feel So Strange*, Praeger, 2007.
W. Brooker, *Using the Force: Creativity, Community, and Star Wars Fans*, Continuum, 2002.
P. Bourdieu, *La distinction. Critique sociale du jugement*, Minuit, 1979.
Les règles de l´art: *Genèse et structure du champ littéraire,* Seuil, 2015
A.-M. Boyer, *Les paralittératures*, Armand Colin, 2008
R. Bursch, The Making of American Audiences: From Stage to Television, 1750-1990,* Cambridge U. P., 2000
Collectif, *Les Cahiers des paralittératures. Les mauvais genres*, Éds du Céfal, 1989.
*D. Couégnas, *Introduction à la paralittérature*, Seuil, 1992
D. J. Czitrom, *Media and the American Mind: From Morse to McLuhan*
L. Daniels, *Living in Fear: A History of Horror in the Mass Media*, Scribner, 1975
*Tim de Forest, *Storytelling in the Pulps, Comics and Radio: How Technology Changed Popular Fiction in America,* McFarland, 2004
S. During*, The Cultural Studies Reader*, Routledge 1999.
*U. Eco, *De superman au surhomme*, Le livre de poche, 1995
Apocalittici e integrati, Bompiani, 1964 (version originale).
E. Fernández Porta, *Afterpop, La literatura de la implosión mediática*, Anagrama, 2010.
N. Feineman, *Geek Chic: The Ultimate Guide to Geek Culture*, Gingko Press, 2005.
J. Fiske, *Understanding Popular Culture*. London: Routledge, 1994
T. Frank, The *Conquest of Cool*: *Business Culture, Counterculture, and the Rise of Hip Consumerism*, University of Chicago Press, 1997
G. G. Gaar, *She's a Rebel: The History of Women in Rock and Roll*, Seal Press, 2002
*N. Gabler, *Life The Movie: How Entertainment Conquered Reality*, Knopf, 1998
*A. Gayraud, *Dialectique de la pop,* La Découverte, 2018
K. Gelder, *The Subcultures Reader*, Routledge, 2005.
D. Grazian, *Mix It Up: Popular Culture, Mass Media, and Society*, Norton, 2017
C. Grignon et J-C. Passeron, *Le Savant et le Populaire*, Seuil, 1989.
*J. Heath et A. Potter, *Révolte consommée : Le mythe de la contre-culture*, Éd Naïve, 2005
*D. Hebdige, *Subcultures*, *The Meaning of Style*, Methuen, 1979.
*M. Hills, *Fan cultures*, Routledge, 2002.

J. Hoberman, *The Dream Life : Movies, Media and the Mythology of the Sixties*, New Press, 2003
*R. Hoggart, *La culture du pauvre*, Minuit, 1970.
D. Horowitz, *Consuming pleasures: Intellectuals and Popular Culture in the Postwar World*, University of Pennsylvania Press, 2012
S. Howe, *Marvel Comics: The Untold Story*, Harper Collins, 2012
G. Imbert, *Cine e imaginarios sociales, El cine posmoderno como experiencia de los límites (1990-2010),* Madrid, Catedra, 2010.
M. Jancovich, A. Lazaro Reboll, J. Stringer, et A. Willis, dirs., *Defining Cult Movies. The Cultural Politics of Oppositional Taste*, Manchester University Press, 2003.
H. Jenkins, *Textual Poachers : Television Fans and Participatory Culture*. Routledge, 1992.
Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press, 2006a.
Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture. New York: New York University Press, 2006b.
L. Juillier, *L'écran post-moderne, un cinéma de l'allusion et du feu d'artifice*, Paris, L'Harmattan, 1997
*D. Kalifa, *Les bas-fonds. Histoire d'un imaginaire*, Seuil, 2013
*G. Lacasse, J. Massé et B. Poirier, *Le diable en ville. Alexandre Silvio et l'émergence de la modernité populaire au Québec*, PUM, 2012
*P. Le Guern, *Les cultes médiatiques, culture fan et œuvres cultes*, Presses Universitaires de Rennes, 2002 https://books.openedition.org/pur/24160
*M. Letourneux, *Fictions a la chaîne : Littératures sérielles et culture médiatique*, Seuil, 2017
*W. Levine, *Culture d'en haut, culture d'en bas. L'émergence des hiérarchies culturelles aux Etats-Unis*, La Découverte, 2010
J. Lewis, *Cultural Studies: The Basics*, Sage, 2008
Lisa A. Lewis, dir. *The Adoring Audience. Fan Culture and Popular Media*. London & New York : Routledge, 1992 : 30-49
G. Lipovetsky, *Le bonheur paradoxal. Essai sur la société d'hyperconsommation*, Paris, Gallimard, 2006.
L. McCaffery, *Avant-Pop: Fiction for a Daydream Nation*, Black Ice Books, 1992.
After Yesterday's Crash: The Avant-Pop Anthology, Penguin, 1995.
*F. Martel, *Mainstream Enquête sur cette culture qui plaît à tout le monde,* Paris, Flammarion 2010
E. Mathijs et X. Mendik, *The Cult Film Reader*, Mc Graw Hill, 2007.
L, May, *Screening Out the Past: The Birth of Mass Culture and the Motion Picture Industry*, U Chicago P, 1983
S. McCracken, *Pulp: Reading Popular Fiction*, Manchester University Press, 1988
McRobbie, Angela. *Postmodernism and Popular Culture*, New York, Routledge, 1994.
**R. Memeteau,* Pop culture Réflexions sur les industries du rêve et l'invention des identités, La Découverte, 2014
X. Mendik, et G. Harper, dirs., *Unruly Pleasures: The Cult Film and its Critics*, FAB Press, 2000.
R. Métivier, *Rock'Philo*, 2 vols, J'ai Lu, 2015-6

K. Milestone et A. Meyer, *Gender and popular culture*, Polity, 2011
Morley, David, *Television, Audiences & Cultural Studies*. London & New York : Routledge, 1992.
C. Mukerji et M. Schudson, 1991, *Rethinking Popular Culture*, University of California Press, 1991
*E. Morin, *L'esprit du temps*, *Essai sur la culture de masse*, Grasset, 1962
T. Murray, *Digital Baroque: New Media Art and Cinematic Folds.* Minneapolis: Minnesota UP, 2008.
J. Nachbar (éd), *Popular Culture: An Introductory Text*, Popular Press, 1992
Popular Culture Reader, Popular Press, 1983
A. Ndalianis, *Neo-Baroque Aesthetics and Contemporary Entertainment*. Cambridge: MIT, 2004
*T. Palmer, *All You Need Is Love: The Story of Popular Music*, Firefly, 2016 [1977]
D. Punter, *The Literature of Terror: the Modern Gothic*, Routledge, 1996
*Radway, Janice, *Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature*. Chapel Hill : The University of North Carolina Press, 1984
*S. Reynolds, *The Sex Revolts: Gender, Rebellion, and Rock 'n' Roll*, Harvard, 1996
M. Ryan, *Cultural Studies: A Practical Introduction*, Wiley-Blackwell, 2010
M. Ryan, *Cultural Studies: An Anthology*, Wiley-Blackwell, 2008
M. F. Petracca et M. Sorapure, *Common Culture*, Prentice Hall, 2009
A. Ross, *No Respect. Intellectuals and Popular Culture*, New York/London: Routledge, 1989
L. E. Schmidt, *Consumer Rites: The Buying and Selling of American Holidays*, Princeton U P, 1997
K. Schrum, *Some Wore Bobby Sox: The Emergence of Teenage Girls' Culture, 1920–1945*, Palgrave, 2004
*G. Seldes, *The Seven Lively Arts*, https://web.archive.org/web/20070216194118/http://xroads.virginia.edu/~HYPER/SELDES/toc.html
S. Sennitt, *Ghastly Terror!: The Horrible Story of the Horror Comics*, Critical Vision, 2002
Sirinelli, J.-F. et Rioux, J-P., *La Culture de masse en France de la Belle Epoque à aujourd'hui*, Fayard, 2002
*D. J. Skal, *The Monster Show: A Cultural History of Horror*, Farrar, 2001
*R. Sklar, *Movie-Made America: A Cultural History of American Movies*, Vintage, 1994
*L. Starr et C. Waterman, *American Popular Music: From Minstrelsy to MP3*, Oxford UP, 2017
J. Storey, *Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction*, Routledge, 2015
Et *Cultural Theory and Popular Culture*: A Reader, 2015
Thiel-Stern, *From the Dance Hall to Facebook: Teen Girls, Mass Media, and Moral Panic in the United States, 1905-2010*
F. Tomazeau, *Univers pop Petite histoire de la culture jetable*, Castor Astral 2015
A. Trier-Bieniek, *Feminism Theory and Pop culture*, Sense Pub, 2015
Gender and Pop Culture: A Text Reader, Sense Pub, 2014
Tulloch, John and Henry Jenkins, *Science Fiction Audiences: Watching Doctor Who and Star Trek*. London & New York : Routledge, 1995
C. Turner, *Planet Simpson*, Da Capo, 2004

*J. B. Twitchell, *Preposterous Violence: Fables of Aggression in Modern Culture*, Oxford UP, 1989
Carnival Culture: The Trashing of Taste in America, Columbia University Press, 1992
Lead Us Into Temptation. The Triumph of American Materialism, Columbia University Press, 2000
G. Visy, *Films cultes – Culte du film*, Éditions Publibook, 2005.
M. Watkins, *On the Real Side: A History of African American Comedy*, Simon Schuster, 1994
*Weldon, Glen, *Caped Crusade, Batman and the Rise of Nerd Culture*, Simon & Schuster, 2016
*B. W. Wright, *Comic Book Nation: The Transformation of Youth Culture in America*, JHU Press, 2001